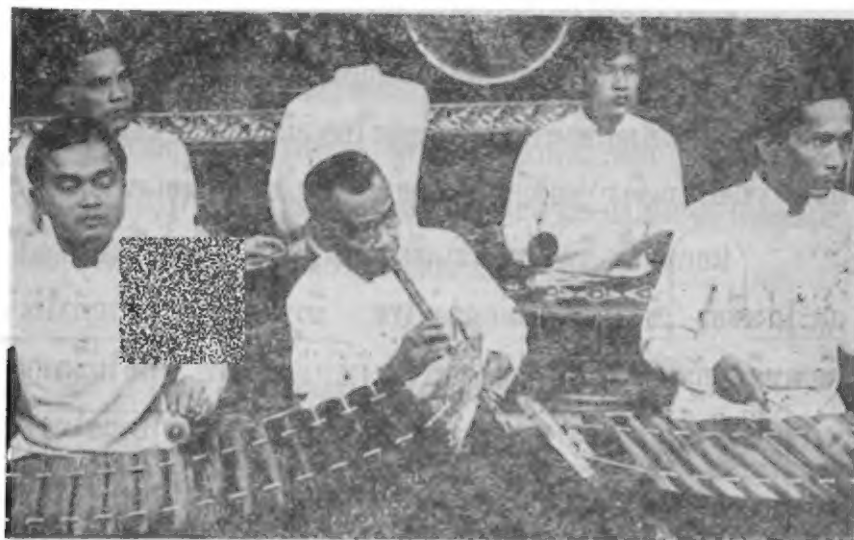

คำแนะนำของครูเทียบ คงลายทอง

เรื่อง "ขลุ่ย"

ขลุ่ย นับว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากที่สุดชนิดหนึ่ง คนทั่ว ๆ ไปนิยมเป่าขลุ่ยมากกว่าเล่นดนตรีชนิดอื่น หรือแม้แต่คนในวงการดนตรีไทยที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นก็มักเป่าขลุ่ยด้วย เนื่องจากขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เสียงไพเราะ การหัดในเบื้องต้นไม่ยุ่งยากนัก โดยทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปจะขลุ่ยนั้นเล่นง่าย แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นว่าง่ายก็จริง แต่ในการเล่นขลุ่ยนั้นยากที่สุด คนที่เป่าขลุ่ยได้ก็ในปัจจุบันจึงหาได้ยาก เพราะคนที่จะหัดขลุ่ยนั้นจะหันไปหัดอย่างอื่นมากกว่า บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเกร็ดขลุ่ยและทศุณย์ที่สนใจในเรื่องขลุ่ย โดยรวบรวมจากการสัมภาษณ์คุณครูเทียบ คงลายทอง ซึ่งท่านเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องเครื่องเป่าโดยเฉพาะ แต่ในรายละเอียดบางหัวข้อ เช่น การจะหัดขลุ่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความพากเพียรหรือภาษาเขียนได้ยาก นอกจากนั้นยังต้องอาศัยตัวตนเองจึงจะรู้ในที่สุดก็ต้องกล่าวแต่พอสังเขปเท่านั้น

ลักษณะขลุ่ยโดยทั่วไป

ขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เป่าให้เกิดเสียง จะเป็นเครื่องดนตรีที่คนไทยคิดทำขึ้นเองหรือได้รับอิทธิพลจากชาติอื่น ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด ชาติอื่น ๆ ก็มีเครื่องลักษณะเหมือนขลุ่ยของไทยเหมือนกัน เช่นของอินเดีย มราฐี ใช้เป่าคันท้าง ของญี่ปุ่น ซากุฮาชิ ซึ่งเป่าทรงเหมือนเป่าขลุ่ย

นอกจากนี้ ยังมีขลุ่ยเช่นเดียวกัน คือ ขลุ่ยเด็ก ซึ่งเป่าคันท้าง และโถงเขี้ยว ซึ่งเป่าทรงเหมือนขลุ่ยไทย มีรูนิ้วและสามารถทำได้เจ็ดเสียงเหมือนกัน โถงเขี้ยวมีลักษณะเรียบง่ายกว่าขลุ่ยไทย คือไม่มีคากการ เป่าจะต้องผิวจึงจะเกิดเสียงทั้ง ระยะห่างของแต่ละเสียงก็เท่ากับขลุ่ยไทย

เสียงของขลุ่ยเกิดจากลมที่เป่าผ่านคากและปากนกแก้ว ไม่ใช่ผิวเหมือนขลุ่ยของชาติอื่น การทำให้เสียงเปลี่ยนทำโดย บิด-เบิด รูต่าง ๆ ที่อยู่บนเลาขลุ่ยและใช้ลมบังคับประกอบกันไป

ขลุ่ยโดยทั่วไป ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นไม้ไผ่เฉพาะพันธุ์เท่านั้น ปัจจุบันนี้ไม้ไผ่ที่ทำขลุ่ยส่วนใหญ่มาจากสระบุรี และนครราชสีมา นอกจากไม้ไผ่แล้วขลุ่ยอาจทำจาก งาช้าง ไม้ชิงชัน หรือไม้เนื้อแข็งอื่น ๆ และปัจจุบันนี้มีผู้นำพลาสติก มาทำขลุ่ยกันบ้างเหมือนกัน

ในเรื่องคุณภาพนั้น ขลุ่ยที่ทำจากไม้ไผ่จะดีกว่าขลุ่ยที่ทำจากวัสดุอื่น เนื่องจากไม้ไผ่เป็นรูกระบอกโดยธรรมชาติมีผิวทั้งด้านนอกด้านในทำให้ลมเดินสะดวก เมื่อถูกน้ำสามารถขยายตัวได้ สัมพันธ์กับคากทำให้ไม่แตกง่าย นอกจากนั้นผิวนอกของไม้ไผ่สามารถขยายให้สวยงามได้ เช่น ทำเป็นลายผ้าปุม (ครูเทียบมีตัวอย่างให้ดู) ลายดอก ลายหิน ลายเกร็ดเต่า เป็นต้น อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ ไม้ไผ่มีข้อโดยธรรมชาติ ซึ่งโดยทั่ว ๆ

ไป จะเห็นว่าส่วนปลายของขลุ่ยค้ำยันที่ไม่ใช่เบานั้นมีข้อค้ำอยู่ด้วยแต่เจาะเป็นรูสำหรับปรับเสียงของนิ้วสุดท้ายให้ได้ระดับ ส่วนของข้อที่เหลือจะทำหน้าที่อุ้มลมและเสียง ให้เสียงขลุ่ยมีความกังวานไพเราะมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นขลุ่ยที่ทำจากวัสดุอื่นโดยการกลึง ผู้ทำอาจไม่คำนึงถึงข้อนี้ อาจทำให้ขลุ่ยค่อยๆ คุณภาพไปได้ อีกประการหนึ่งส่วนของข้อนี้จะช่วยป้องกันมิให้ขลุ่ยแตกเมื่อสภาพของไม้หรืออากาศมีการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของขลุ่ยที่ดี

ทั้งนี้กล่าวมาแล้วว่าขลุ่ยที่ดี ควรทำมาจากไม้ไผ่ นอกจากนั้นควรพิจารณาเสียงอื่นๆ ประกอบด้วยกัน

๑. เสียง ขลุ่ยที่จะใช้ได้ต้องเสียงไม่เพี้ยนตั้งแต่เสียงต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด คือทุกเสียงจะต้องห่างกัน ๑ เสียง ตามระบบเสียงของไทยเสียงคู่แปดจะต้องเท่ากัน เสียงเดี่ยวหรือนิ้วคางจะต้องตรงกัน เสียงแท้ เสียงต้องไปเร็ว ใส มีแก้วเสียงไม่แหบพร่าหรือแตก ถ้าเล่นในวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีที่เสียงตายตัว เช่น ระนาดหรือฆ้องจะต้องเลือกขลุ่ยที่มีระดับเสียงเข้ากับเครื่องดนตรีเหล่านั้น

๒. ลม ขลุ่ยที่ดีจะต้องกินลมน้อย ไม่หนักแรงเวลาเป่า ซึ่งจะทำให้สามารถระบายลมได้ง่าย

๓. ลักษณะของไม้ที่นำมาทำ จะต้องเป็นไม้ที่แก่จัดหรือแห้งสนิท โดยสังเกตจากสีของไม้ ควรเป็นสีนวลละเอียดที่มีสีน้ำตาลแก่ค่อนข้างดำ ทั่วไม้เล็กๆ เนื้อไม้หนาหรือบางเกินไป ก็ต้องเหมาะสมกับประเภทของขลุ่ย ว่าขลุ่ยอะไร ในกรณีที่ไม่ใช่ไม้แก่จัดหรือไม้แห้งสนิทเมื่อ

ทำแล้วในระยะหลังจะแตกร้าวได้ง่าย เสียงจะเปลี่ยนไปและมอดจะกัดกินเสียหาย

๔. ดาก ควรทำจากไม้สักทอง ไม่มีขุยหรือขนแมวขวางทางลม การใส่ดากจะต้องไม่ชิดหรือห่างไม้ไผ่ ซึ่งเป็นตัวเลาขลุ่ยจนเกินไป เพราะถ้าชิดจะทำให้เสียงทึบ ต้อ ถ้าไผ่ห่างจะทำให้เสียง โวก่ กินลมมาก นอกจากนั้นการหยอกละหวดที่ดากต้องทำอย่างประณีต ละลายขลุ่ยให้ไหลเข้าไปอุดช่องว่างที่ไม่ต้องการรอบๆดาก ให้เต็มเพื่อไม่ให้ลมรั่วออก

๕. รูปร่างๆ บนเลาขลุ่ย จะต้องเจาะอย่างประณีต ขนาดความกว้างของรูต้องเหมาะกับขนาดของไม้ไม่กว้างเกินไป

ขลุ่ยในสมัยโบราณ รูปร่างๆ ที่นิ้วบีบจะต้องคว้านกันในให้เข้า คือรูที่นิ้วบีบจะกว้างกว่าผิวภายนอก ซึ่งจะทำให้เสียงของขลุ่ยกังวานกังยั่น แต่ถ้ารูที่นิ้วบีบไม่ไต่คว้านภายในรูเหมือนแต่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากความเอาใจใส่ของคนที่ทำขลุ่ยน้อยลง ทำให้เห็นแต่เพียงว่าภายนอกเหมือนขลุ่ยเท่านั้น

๖. ลักษณะประกอบอื่นๆ เช่น สีสวนของไม้สวย ไม่มีตำหนิ ชีตข่วน ไม้คดงอ เกลาไค้สวยละเอียด แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อเสียงของขลุ่ยแต่อย่างใด เพียงพิจารณาเป็นส่วนประกอบเพื่อเลือกให้ได้ขลุ่ยที่ถูกต้องเท่านั้น

ประเภทของขลุ่ย

โดยทั่วไปขลุ่ยไทย อาจจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

๑. ขลุ่ยหลีบหรือขลุ่ยหลีกหรือขลุ่ยกรวด เป็นขลุ่ยขนาดเล็กเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออเป็นคู่สี่ ใช้ในวงมโหรีเครื่องคู่ เครื่องใหญ่ และ

วงเครื่องสายเครื่องคู่ โดยเป็นเครื่องนำในวงเช่นเดียวกับระนาดหรือซอด้วง นอกจากนั้นยังใช้ในวงเครื่องสายปี่ชวา เพราะขลุ่ยหลีบมีเสียงตรงกับเสียงซาว โดยบรรเลงเป็นพวกหลังเช่นเดียวกับซออู้

๒. ขลุ่ยเพียงออ เป็นขลุ่ยที่มีระดับเสียงอยู่ในช่วงปานกลาง คนทั่วไปนิยมเป่าเล่น ใช้ในวงมโหรีหรือเครื่องสายทั่วๆ ไป โดยเป็นเครื่องตามหรืออาจใช้ในวงเครื่องสายปี่ชวาก็ได้ แต่เป่ายากกว่าขลุ่ยหลีบ เนื่องจากเสียงไม่ตรงกับเสียงซาว เช่นเดียวกับนำขลุ่ยหลีบมาเป่าในทางเพียงออ ต้องทกเสียงขึ้นไปให้เป็นคู่ ๔ นอกจากนั้นยังใช้ในวงปี่พาทย์ไม้นวมแทนปี่อีกด้วย โดยบรรเลงเป็นพวกหน้า

๓. ขลุ่ยอู้ เป็นขลุ่ยขนาดใหญ่เสียงต่ำกว่าขลุ่ยเพียงออสามเสียง ใช้ในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ซึ่งต้องการเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำเป็นพื้น นอกจากนั้นในอดีตยังใช้ในวงมโหรีเครื่องใหญ่ ปัจจุบันไม่ได้ใช้เนื่องจากหาคนเป่าที่มีความชำนาญได้ยาก

ขลุ่ยอู้ของโบราณจะมีใช้คู่ (หรือทูนว้า) แต่ในปัจจุบันนี้ผู้จัดทำเพิ่มขึ้นเป็นแปดคู่ โดยเพิ่มรูที่ใช้นิ้วก้อยลงบนอีกรูหนึ่ง ขลุ่ยอู้ปัจจุบันนี้หายากเนื่องจากต้องใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ ปล้องยาว ซึ่งหาได้ยาก

๔. ขลุ่ยเคื่องออ เป็นขลุ่ยที่มีเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออหนึ่งเสียง ซึ่งตรงกับเสียงปี่ใน ใช้ในวงปี่พาทย์ไม้นวมเป็นเครื่องนำแทนปี่ซึ่งอาจมีเสียงกังเกินไป ใช้เล่นเพลงตับต่างๆ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก

๕. ขลุ่ยรองออ เป็นขลุ่ยที่มีขนาดใหญ่กว่าและเสียงต่ำกว่าขลุ่ยเพียงออหนึ่งเสียง เสียงตรงกับเสียงปี่นอกต่ำ อาจใช้ในวงมโหรีแทนขลุ่ย

เพียงออโนกรดที่ต้องการเสียงต่ำกว่าธรรมชาติ ปัจจุบันนี้ไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากขาดคนเป่าที่มีความชำนาญ

๖. ขลุ่ยอื่น ๆ ในระยษนี้จะมีเครื่องสายไ้้นำเครื่องดนตรีที่วันตกเข้ามาเล่นร่วมด้วย เรียกว่าระยษเครื่องสายผสม เช่น เปียนโน ออร์แกน จึงมีผู้คิดทำขลุ่ยให้เข้ากับเสียงดนตรีเหล่านั้น

ทางของขลุ่ย

เป็นการยากที่จะอธิบายให้เข้าใจในเรื่องทางของขลุ่ย ผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การแนะนำของครู จึงจะมีความรู้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

ขลุ่ยเพียงออเมื่อใช้บรรเลงภายในวง บางครั้งจะมีการโยยหวนโดยยึดเนื้อร้องเป็นหลักบางครั้งก็เป่าเก็บบ้าง ซึ่งเข้ามาใกล้ทางของระนาดหรือซอด้วง แต่การที่จะเป่าแหลโยยจนเสียงสูงมากเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่ชำนาญพอเสียงจะเพี้ยนได้ง่าย และทำให้กรรุงรัง ฟังดูไม่ไพเราะ

สำหรับขลุ่ยชนิดนี้เป็นเครื่องดนตรีพวกเครื่องนำ ในการบรรเลงต้องเป่าเก็บเป็นส่วนใหญ่ มีโยยหวนบ้าง แต่่น้อยกว่าขลุ่ยเพียงออและสามารถเป่าเสียงสูงได้

ในการบรรเลงแต่ละประเภทนั้น ทางของขลุ่ยจะต่างกันออกไป เช่น ในวงเครื่องสายปี่ชวาถ้าเป่าอย่างหนึ่ง วงปี่พาทย์ไม้นวมก็เป่าอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป้นเรื่องท้ผู้จะเป่าขลุ่ยให้ใดจะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้จากครูผู้ ในปัจจุบันจะเห็นว่าผู้ที่เป่าขลุ่ยหรือปี่ส่วนมากจะบรรเลงในวงอะไร

หรือเครื่องดนตรีอะไรก็ว่าเป็นเครื่องดนตรีอย่างเดียวกันไปหมด ทำให้เสียงดนตรีต่อคุณภาพลงไปมาก

ลมและเสียง

ลมที่ใช้บังคับเสียงมีต้นกำเนิดมาจากลมภายในทรวงอก โดยให้ผ่านลำคอแล้วอาจจะใช้อวัยวะภายในปากบังคับลม เช่น ดัน กระพริบแก้ม เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงลม เสียงควบคู่กันไปดังนี้

๑. ลมปลายลิ้น ใช้ปลายลิ้นบังคับลมให้เสียงขลุ่ยพริ้ว แทนการพรมนิ้ว (การใช้นิ้วเบียดปิดสลับกันทีเดียว)

๒. ลมปรีบ ใช้ปลายลิ้นบังคับลมประกอบกับการใช้นิ้วเพื่อให้เกิดเสียงพิศดาร ใช้สอกระแทกเพื่อให้เกิดการดำเนินทำนองเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้น

๓. ลมโปรย ใช้ลมและนิ้วบังคับทำให้เสียงขลุ่ยโรยจากหน้าไปเบา หรือเบาไปหน้า ณ เสียงใดเสียงหนึ่ง

๔. ลมแผก เป็นการรวมสองเสียงเข้าด้วยกัน เช่น ถ้าต้องการเสียง “มี” ก็เบียดนิ้วที่จะทำให้เกิดเสียง “ฟา” ด้วยเล็กน้อย แต่ลมที่เป่าจะต้องใช้น้อยกว่าเสียง มี ธรรมดา ทำให้เกิดความไพเราะมากขึ้น หรือการทำให้เกิดครึ่งเสียงนั่นเอง เสียงของขลุ่ยไทยแต่ละเสียงจะห่างกันหนึ่งเสียง บางเสียงของขลุ่ยผู้เป่าสามารถเป่าเสียงครึ่งได้ เช่นเดียวกับเสียงครึ่งของดนตรีสากล อาจใช้ในเพลงเดี่ยว หรือเพลงหมู่ ทำให้เกิดความไพเราะมากขึ้น

๕. ลมโหยหวน ใช้ลมและน้ำบังคับทำให้เกิดเสียงต่อเนื่องระหว่างเสียง ๒ เสียง ทั่วไปนิยมทำเสียงคู่สาม-คู่ห้า อันเป็นคู่เสียงที่มีอารมณ์กลืนมากที่สุด ทำได้ทั้งจากต่ำไปหาสูงและจากสูงไปหาต่ำ จากต่ำไปหาสูงเรียกว่า “โหย” จากสูงไปหาต่ำเรียกว่า “หวน”

๖. ลมกระพุ่มแก้ม ใช้กระพุ่มแก้มบังคับลมเข้าไปในช่องโพรงหน้าเพดาน

๗. เสียงกรั่น เป็นการบังคับลมให้ออกมาเป็นช่วงๆ ตามความถี่หรือห่างที่ต้องการทำให้เกิดเสียงคล้ายคลื่น สามารถทำได้ทุกเสียง ตามอารมณ์ของเพลง

๘. เสียงเลียน เป็นการทำเสียงโดยใช้นิ้วต่างกัน แต่ให้เป็นเสียงเดียวซึ่งสามารถทำได้เกือบทุกเสียง ใช้เมื่อทำนองเพลงช่วงนั้นมีเสียงยาว ทำโดยเป่าเสียงจริงก่อน แล้วจึงเป่าเสียงเลียน และกลับมาเป่าเสียงจริงเมื่อหมดจังหวะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “นิ้วกว”

๙. การชะงักลม การบรรเลงเพลงบางช่วง ต้องมีการชะงักลม ก็หยุดเล็กน้อยจะทำให้เกิดความไพเราะมากขึ้น

การระบายลม

ผู้ที่จะเป่าขลุ่ยให้ได้ก็จะต้องระบายลมให้ได้ การระบายลมจะทำให้เสียงขลุ่ยไม่ขาดหายไป โดยเฉพาะในเพลงเถี่ยวมีความสำคัญมาก เพราะทำนองเพลงบางช่วงต้องการลักษณะเสียงที่ต่อเนื่อง ในสมัยโบราณการสอนระบายลม จะให้ผู้ฝึกหัดเป่าก้านมะละกอ ซึ่งปลายก้านหนึ่งอยู่ใต้น้ำแล้วตั้งเกศฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาให้สม่ำเสมอ ในการฝึกหัดนี้อาจฝึกจากอุปกรณ์

อย่างอื่นก็ได้ เช่น ขลุ่ยขลุ่ยหรือขลุ่ยเล็กก็ได้ แต่ต้องเลือกที่กินลมน้อยๆ ก่อนเพื่อสะดวกในการบรรเลงจะได้แก่เสียงที่มีระดับต่ำ

การระบายลมทำได้ดังนี้คือ เมื่อเป่าขลุ่ยในระยะที่ลมในทรวงอกจะหมด ให้รีบพองกระพุ้งแก้มออกเพื่อเก็บลม แล้วใช้กระพุ้งแก้มบังคับลมส่วนนี้เข้าไปในขลุ่ยเหมือนกับการบ้วนน้ำออกจากปาก พร้อมกับหายใจเข้าทางจมูกโดยเร็ว ก็ทำให้มีลมหมุนเวียนอยู่ในรูปร่างกายตลอดไป

การระบายลม การเลือกใช้ประเภทของลมและเสียงที่ถูกต้องในช่วงที่เหมาะสมของผู้เป่าขลุ่ย จะทำให้เสียงขลุ่ยไพเราะขึ้น

ขลุ่ยก็มีข้อเสียเหมือนดนตรีชนิดอื่น เนื่องจากขลุ่ยทำจากไม้ไม้โดยธรรมชาติขนาดไม่เท่ากัน การทำขลุ่ยความประณีต ทำให้ขลุ่ยที่ทำออกมาเสียงไม่เท่ากัน บางเลสูงบางเลต่ำ การนำมาใช้จึงต้องหาเลที่มีเสียงเข้ากับระนาดหรือฆ้อง สำหรับขลุ่ยที่เพี้ยนนั้นถ้าเป็นน้อยอาจแก้ไขได้ โดยการตกแต่งขลุ่ย หรือใช้นิ้วและลมช่วยบังคับ แต่ทางที่ดีที่สุด คือ การเลือกขลุ่ยเลที่ไม่เพี้ยนจะดีกว่า การแก้เสียงที่เพี้ยนในบางเสียง ถ้าตกแต่งมากเกินไปอาจทำให้เสียงอื่นเสียไปด้วย

การรักษายขลุ่ย

ขลุ่ยถ้าทิ้งไว้นาน ๆ จะแห้ง ฉากจะหดตัวลง ทำให้เป่าเสียงไม่ใส การที่จะให้ขลุ่ยเสียงดี พระยาภูมิเสวินได้ให้คำแนะนำว่า ให้นำขลุ่ยแช่น้ำผึ้งให้ท่วมปากนกแก้ว น้ำผึ้งจะช่วยให้ขลุ่ยชุ่มอยู่เสมอและขยายตัว ไม่มีช่องที่ลมจะรั่วได้ หรืออีกวิธีหนึ่งทำโดย นำขลุ่ยไปแช่ในน้ำตาลสดหรือน้ำตาลเมฆหลาย ๆ วัน จะทำให้เนื้อไม้ชุ่มตัว มอดไม่รบกวน นอกจากนี้

การระวังกันอื่น ๆ คืออย่าให้ถูกความร้อนนาน ๆ ไม่ควรเอาไม้หรือวัสดุอื่นแหย่เข้าไปในปากนกแก้ว เพราะอาจทำให้แฉ่งของคางภายในบิน เสี่ยง

ทำนัง การจับ ที่นัง

การเล่นเครื่องดนตรีของไทยทุกชนิด นักดนตรีต้องสำรวมกิริยามารยาท ปฏิบัติให้เรียบร้อยให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ เครื่องดนตรีผู้ฟัง ตลอดจนนักดนตรีด้วยกันเอง การนั่งเบ้าขลุ่ยหรือปี่ ต้องนั่งตัวตรงเพื่อให้ลมเดินสะดวก ถ้านั่งกับพื้นควรนั่งพับเพียบ

การจับขลุ่ยหรือปี่นั้น แต่โบราณมาจะจับเอามือขวาอยู่ข้างบนมือซ้าย ซึ่งสันนิษฐานว่าคนส่วนใหญ่ถนัดการใช้มือขวามากกว่ามือซ้าย การเบ้าขลุ่ยหรือปี่ มือที่อยู่ด้านบนจะใช้มากกว่ามือที่อยู่ด้านล่าง ในการจับจึงควรจับมือขวาอยู่ด้านบน แต่ถ้านักมือซ้ายก็ไม่ผิดแต่อย่างใด แต่ก็ควรคำนึงถึงเอกลักษณ์ไว้บ้าง

สำหรับที่นังของขลุ่ยในการบรรเลงในวงนั้น ถ้าเป็นวงปี่พาทย์ไม้นวม ควรนั่งด้านขวาของฆ้องใหญ่ เพราะฆ้องใหญ่เป็นหลักของวง เครื่องดนตรีอื่นควรนั่งอยู่รอบๆ ถ้าเป็นวงอื่น เช่น วงเครื่องสาย ควรนั่งข้างซอด้วง วงมโหรีก็ควรนั่งข้างซอด้วงเช่นกัน แต่ถ้ามีขลุ่ยหลิบก็อาจแยกกันได้ โดยปกติไม่ควรนั่งข้างซออู้ เพราะซออู้เสียงดัง ีตบหน้าตบหลัง ที่นังของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะมีอิทธิพลต่อเสียงรวมที่ออกมามาก ถ้านั่งที่ไม่เหมาะสมเสียงดนตรีรวมจะไม่ดีเท่าที่ควร อีกประการหนึ่งการนั่งที่เป็นหลักแหล่งของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด จะทำให้ผู้ดูสามารถรู้ว่าที่ตรงนั้น

เป็นเครื่องดนตรีอะไร เพราะบางที่อยู่ไกลไม่สามารถมองเห็นเครื่องดนตรีที่เล่น

คุณครูเทียบ คงลายทอง ได้แสดงความฉีกเห็นเกี่ยวกับนักดนตรีไทยรุ่นหลัง ๆ นี้ว่า การจะเป็นนักดนตรีที่ดีจะต้องมีฝีมือและจรรยาประกอบกันไป นักดนตรีปัจจุบันนี้ฝีมือสู้ในอดีตไม่ได้ทักษะจะแข่งขันเอาความเก่งในการเล่น ไม่เอาความไพเราะ และส่วนมากยังขาดจรรยา ท่างวงมาพบกันเป็นต้องแสดงท่าเข้าหากันเสมอ เนื่องจากคิดว่าตัวจะดังๆ ก่อเพลงมาอย่างคึกแล้ว ซึ่งนักดนตรีไทยเราไม่ควรคิดอย่างนั้นเลย ให้ระมัดระวังคุณครูเทียบเอง ท่านยังกล่าวว่า “ผมเองก็รู้ไม่หมด” การศึกษาความรู้นี้ไม่มีใครที่จะรู้ได้หมดทุก ขอเพียงแต่ศึกษาอย่างถูกต้องก็ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แล้ว.

บรรลือ พงศ์ศิริ และ ปณ คงลายทอง
ผู้บันทึก

ทำอะไรจึงจะเป่ปี้ดี

เมื่อกล่าวถึงคำถามที่ว่า “ทำอะไรจึงจะเป่ปี้ดี” นับเป็นคำถามที่อยู่ในความรู้สึกของบรรดานักแต่งปี่ทุกคน ไปว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มฝึกหัดหรือผู้ที่ฝึกหัดจนเป่ปี้ได้แล้ว และดูเหมือนว่าเป็นคำถามที่น่าจะหาคำตอบได้ไม่ยาก แท้ความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่จะสามารถตอบคำถามที่เข้าใจได้ก็นั้นหาได้ไม่ง่ายเลย ผู้หนึ่งที่สามารถตอบคำถามนี้ได้โดยไม่ยากก็คือ คุณครูเทียบ กงลายทอง และนี่คือที่มาของข้อเขียนที่ท่านจะได้อ่านต่อไป ซึ่งผู้เขียนขอยืนยันว่ารายละเอียดที่จะกล่าวทั้งหมดล้วนเป็นแนวทางที่คุณครูเทียบ กงลายทอง ได้จัดระเบียบวางไว้เป็นอย่างดีและผ่านการทดลองแล้วทั้งสิ้น หากการเขียนครั้งนี้สามารถให้ประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน อันเป็นผลทำให้มรดกความรู้ล้ำค่านี้ยังคงอยู่สืบต่อไป ผู้เขียนขอกราบอุทิศให้แก่ คุณครูเทียบ กงลายทอง ผู้เป็นเหมือนดวงประทีปแห่งวงการดนตรีไทย

ปีไทยมีหลายชนิด ไล่แก่ ปี่ใน ปี่นอก ปี่กลาง ปี่นอกคำ ปี่ชวา ปี่มอญและปี่โหล่น แต่ละชนิดมีที่ใช้ต่างกัน วิธีการเป่าและขั้นตอนในการฝึกหัดก็แตกต่างกันไปด้วย

๑. ปี่ใน ใช้บรรเลงในทางใน
๒. ปี่กลาง ใช้บรรเลงในทางกลาง
๓. ปี่นอกคำ ใช้บรรเลงในทางนอก
๔. ปี่นอก ใช้บรรเลงในทางนอก
๕. ปี่ชวา ใช้บรรเลงในทางชวา
๖. ปี่มอญ ใช้บรรเลงในทางเพียงออ
๗. ปี่โหล่น ใช้บรรเลงในทางเพียงออ (เฉพาะในพระราชพิธี)

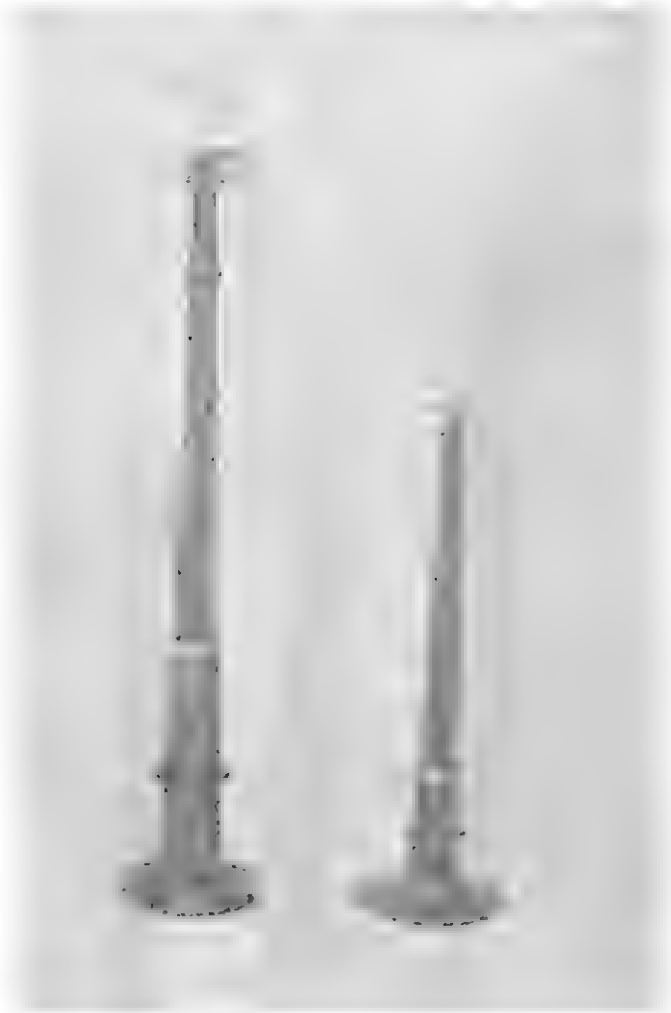
ปีที่ ๗ ชนิดนี้ เมื่อจัดให้เข้าหมวดหมู่ตามลักษณะและวิธีการเก็บแล้ว
จะแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทคือ

๑. ประเภทลักษณะการใช้หัวไม้เรียงตามลำดับ เมื่อไม้เรียงเสียง
ทั้งชนและลงได้แก่ ปี่ใน ปี่กลาง ปี่นอกต่ำ ปี่นอก

ภาพที่ ๑ จากซ้ายไปขวา แสดงลักษณะของปี่ใน ปี่นอกต่ำ และปี่นอก

๒. ประเภทลักษณะการใช้หัวเรียงตามลำดับ เมื่อไล่เรียงเสียงขึ้น
และลงได้แก่ ปี่มอญ ปี่ชวา ปี่ไลน

ภาพ ๒ แสดงลักษณะของปี่ชวา (ซ้าย) และปี่ไลน (ขวา)

เมื่อพิจารณาเป็นกรณีละวิธีใช้ดังกล่าวแล้วข้างต้น จะพบว่าแต่ละชนิดวิธีเบ้าและที่ใช้แตกต่างกัน และหากจะเรียนให้ถึงขั้นแตกฉานเป็นรายชนิดไป ก็จะต้องใช้เวลามากสำหรับการฝึก หุ่นชน่อยุ่กับกรรมวิธี และขั้นตอนในการฝึกและการศึกษาแต่ละคน

ครูเทียบ คงลายทอง ได้กล่าวเสมอว่า ผู้ที่เบ้าเป้ง กับเบ้าปีเก้นั้น ไม่เหมือนกัน การเบ้าเป้งนั้นเบ้าง่าย แต่การเบ้าปีเก้นั้นต้องใช้ความพยายามในการศึกษาและฝึกฝนมากจึงจะประสบความสำเร็จ

องค์ประกอบของการเบ้าปีเก้นั้น ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ ๓ ประการ คือ

๑. ผู้เบ้าปี
๒. วิชาการและขั้นตอนในการเรียนรู้
๓. เครื่องมือสำหรับการฝึกหนัก และการบรรเลง

๑. ผู้เบ้าปี

บุคคลที่ทำหน้าที่เบ้าปีนั้นนับเป็นส่วนสำคัญ และจำเป็นที่สุดที่จะต้องได้รับการวางรูปแบบอันก่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีและถูกต้อง เสียงดนตรีจากเครื่องเบ้า เป็นศิลปะที่เกิดจากอารมณ์ของมนุษย์ อาจเรียกว่าเสียงปี เป็นเสียงดนตรีชนิดเดียว ที่ต้องอาศัยความสมบูรณ์แบบของมนุษย์มากที่สุดกว่าได้ ผู้ที่จะเบ้าปีได้ดี จะต้องมีความพร้อมสองอย่างด้วยกันคือ

๑. ความพร้อมภายใน
๒. ความพร้อมภายนอก

ความพร้อมภายใน

ความพร้อมภายใน ได้แก่ ความอดทน ความละเอียดรอบคอบ ความเป็นผู้มีเหตุผล ความเป็นผู้มีสมาธิ ความสามารถในการตัดสินใจ ทักษะ

ความสามารถในการใช้เครื่องมือ รวมทั้งการ
 เข้าออกอย่างราบเรียบสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้
 จะต้องฝึกหัดและศึกษาให้เป็นกิจวัตร จน
 เป็นหัวใจสำหรับผู้ที่จะเป็นช่างไม้ได้ และ
 ให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมภายนอก ให้ปรากฏแก่สังคมหรือผู้ฟัง
 เหนือที่ถูกต้องจากครูผู้สอน ไม่ใช่ช่วย
 การลักจำหรือคิดเอาเอง ความพร้อมภายในเหล่านี้ มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน
 และบางทีก็เหมือนสับสน ความสับสนนี้จะมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
 ธรรมชาติของผู้เป็นช่าง อีกประการหนึ่งด้วย

ความพร้อมภายนอก

ความพร้อมภายนอกในที่นี้หมายถึง การศึกษาหาความรู้จากครู
 ประสบการณ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรเลง แยกได้เป็น ๒ ส่วนคือ

๑. ความรู้

๒. วัสดุอุปกรณ์

ความรู้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษา ซึ่งจะได้ทั้งโดยทางตรง
 และทางอ้อม

การศึกษาจากตัวครูผู้สอนโดยตรง นับเป็นความจำเป็นสำหรับการ
 เรียนวิชาการทางบ้านศิลปะมาก และควรได้รับการสอนจากผู้ที่มีความรอบรู้
 และชำนาญโดยเฉพาะ จะทำให้การเรียนรู้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพราะธรรมชาติ
 และความพร้อมของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน หากเกิดการผิดพลาดในชั้นวาง
 พื้นฐานแล้ว การศึกษาในขั้นต่อไปก็จะประสบกับปัญหาได้ การเรียนจาก
 ตัวครูผู้สอนโดยตรงนี้ จะได้รับการตรวจและแก้ไขให้เกิดความสมมูลย์กัน

ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติของแต่ละบุคคล ทั้งยังได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้สอนในทุก ๆ ด้านด้วย เช่น ด้านการแสดงออก วิธีแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสิ่งที่ควรและไม่ควรมากน้อยอย่างไรด้วย

ปี เป็นเครื่องดนตรีที่ต้องอาศัยความพร้อมจากอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเข้าช่วย จึงจะเกิดเป็นเสียงได้ ซึ่งต่างกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องเป่า นอกจากนี้ผู้ที่เป่าปีได้ก็ จะต้องทำการฝึกจนมีความชำนาญ และใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนมาก

ในทางตรงกันข้าม ถึงแม้ผู้เป่าปีจะมีความชำนาญเพียงใด แต่ถ้าคุณภาพของปีที่เป่าก็ไม่เพียงพอ สักส่วนไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถจะบันทึกลงให้เป็นเสียงปีที่ไพเราะน่าฟัง และถูกต้องขึ้นมาได้

สรุปแล้ว ปีเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ประกอบด้วยความพร้อมภายในและภายนอก ซึ่งความพร้อมภายในขึ้นอยู่กับความมีศรัทธา ความตั้งใจจริงและความอุสาหะที่แน่วแน่ ส่วนความพร้อมภายนอกก็คือ ความเคารพในคำสั่งสอนของครู ปฏิบัติตามแนวทางอันถูกต้องและถึงงามที่ครูมอบให้ ซึ่งในที่นี้จะยังไม่กล่าวถึงรายละเอียดเรื่องการบังคับลมอย่างไร การใช้ลิ้นอย่างไร ดัดลมและการใช้ลมอย่างไร เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแนะนำจากครูโดยตรง จะขอกล่าวในเรื่องวิธีบีบปีคนหนึ่งที่ถูกต้องในทุก ๆ เสียงจากต่ำไปหาสูง จากสูงไปหาต่ำ ซึ่งมีความจำเป็นที่ผู้จะเป่าปีได้ก็ จะต้องใช้นิ้วต่าง ๆ ใต้ถูกต้อง (ดูภาพหน้าต่อไป)

[illegible][illegible]

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

ข. วิชาการและขั้นตอนในการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ผู้เรียนปีควรปฏิบัติ มีลำดับการเรียนรู้ดังต่อไปนี้:—

เสียงของปีในทั้ง ๒๔ เสียงนี้ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ ๓ กลุ่ม โดยเรียงเป็นช่วงดังนี้

ช่วงที่ ๑ ทั้งแต่เสียงที่ ๑-๖ เรียกว่าเสียง “ต่ำ” หรือทางต่ำ หมายถึงเสียงช่วงที่กำลังลงไปถึงเสียงต่ำที่สุด

ช่วงที่ ๒ ทั้งแต่เสียงที่ ๗-๑๔ เรียกว่าเสียง “กลาง” หรือทางกลาง หมายถึงเสียงที่อยู่ตรงกลาง ไม่สูงและต่ำ เป็นเสียงที่ใช้มากที่สุด ในการดำเนินทำนอง

ช่วงที่ ๓ ทั้งแต่เสียงที่ ๑๕-๒๔ เรียกว่าเสียง “แหลม” หรือทางแหลม หมายถึงเสียงที่มีระดับทั้งต่ำสูงไปถึงสูงที่สุด

ขั้นตอนที่ผู้เรียนปีควรปฏิบัติ มีลำดับดังนี้:—

๑. การครอบและจับมือ
๒. รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนในการเรียน
๓. หักเป่าเสียงต่ำๆ เบื่องั้น
๔. หักระนาดม
๕. ผูกหักเป่าเพลงเท่ากินผักบั้ง ๒ ชั้น และ ๓ ชั้น

เมื่อผ่านการฝึกทั้ง ๕ ชั้นนี้แล้ว ต่อไปจะศึกษาเพลงชนิดใดอย่างไหน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ของครูผู้สอนว่าจะเห็นสมควรอย่างไร และพิจารณาความสามารถของแต่ละคน ว่ามีความพร้อมแค่ไหน

๑. การครอบและจับมือ ในวงการดุริยางคศิลป์ถือว่าเป็นพิธีการ ที่ผู้จะเรียนวิชาศิลปะทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการเคารวะ และรับการ ประساتพรจากครูบาอาจารย์ ให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวของผู้เรียน กับทั้ง

ยังเป็นผลทางก้านจิตใจ ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแก่ศิษย์ ให้เกิดความมั่นใจ และแน่วแน่ที่จะเรียน และศึกษาวิชาการให้บรรลุผลสำเร็จ ในวงการ คุรุชาดคติรูป นิยมกระทำพิธีในวันไหว้ครู ถึงวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล โดยผู้เรียนต้องเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ชันฉัตร หน้า ผ้ายาว และเงินจ่านน นำไปมอบแก่ครูผู้ทำพิธีให้ทำพิธีครอบ และจับมือ หลังจากเสร็จพิธีแล้ว ก็จะเริ่มลงมือเรียนได้

๒. รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนในการเรียน ก่อนที่จะเริ่มเรียน ครูจะแนะนำให้การอบรม วิธีการประพฤติปฏิบัติตนของศิษย์ที่จะทำ กระทำต่อครูผู้สอน เช่น ความอบอุ่นที่มีต่อศิษย์ที่มีอายุ การเรียน เครื่องมือก่อนเริ่มทำการฝึก การควบคุมอารมณ์ การเป็นลูกเสือพอเหมาะ ынตามกับเป็นผู้มีความรักใคร่กลัว ไม่ควรทิ่มแทงและเกรี้ยวกราดมา การรู้จักยอมรับความสามารถของผู้อื่น การใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูก ที่ควร ไม่ควรอ้างหรือขอร้องร่วมทำน มีใจเป็นนักกีฬา กลองคณนัทและ วิธีการฝึกฝนต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้เป็นศิษย์ทุกคน จะช่วยส่งเสริมให้ศิษย์เป็นผู้นั้นเป็นเลิศทั้งด้านฝีมือ และความประพฤติ

๓. หักเบ้าเสียงต่าง ๆ เบื้องต้น เมื่อได้รับ การแนะนำจากครูจนเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว ก็จะเริ่มหักเบ้าเสียงเบื้องต้น ในการฝึกพูดครูไม่ควรให้ผู้เรียนฝึกตามสบาย การปฏิบัติให้ทรงตามลักษณะที่ถูกต้อง เช่น การนั่งพับเพียบ ตั้งลำตัวทรง กอทรง แขนไม่กาง หน้าทรวงไม่ก้มหน้า และแขนงหน้าเกินไป เป็นต้น (ดูรูป)

ทำนึ่งเป่าปี่ด้านตรง แสดงแบบโดย
บุญช่วย ไส้ตร

ทำนึ่งเป่าปี่ล้านช้าง ขวา-ซ้าย และการจับเตาปี

เสียงของปีโน

ยุคโบราณเล่า เราไม่มีบันทึกไว้บันทึกเสียงของปี กรูผู้สอนได้
 - กำหนดเสียงต่างๆ ของปีไว้ดังต่อไปนี้ คือ คือ ซอ แซ ซือออๆ ทอ แก
 ซือ อือ แท้ คอค้อค ค้อ-ซ้อ

ในการผลิตหนังวัวหนังควายจะต้องผูกเบ้าเสียงดังกล่าแล้วข้างกัน ให้
 ไปเสียงดังเร่เร่ๆ แล่นก้นหีบเบ้าเสียงปีบอกกัน กำหนดไว้ให้ผูกเบ้าตาม
 ลำดับดังหัวข้อต่อไปนี้

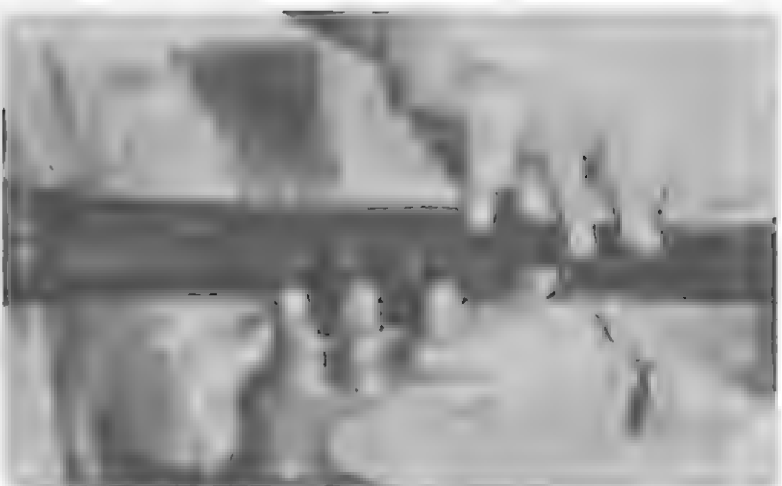
๑. ค้อ ค้อ เสียงเร
๒. ซอ ค้อ เสียงเร (เสียงเดียวกับหมายเลข ๑ แต่ว่างกัน)
๓. แซ ค้อ เสียงมี
๔. ซือออๆ ค้อ เสียงซอล-มี
๕. ทอ ค้อ เสียงลา
๖. แก ค้อ เสียงซี
๗. อือ ค้อ เสียงเรน (แหบ)
๘. อือ ค้อ เสียงมีบน (แหบ)
๙. อือ ค้อ เสียงเรน (แหบ) เหมือนกับหมายเลข ๗
๑๐. ทอ ค้อ เสียงลา (เหมือนกับหมายเลข ๕)
๑๑. ค้อ ค้อ เสียงซอล (แต่เป็นเสียงบนที่ใช้การบังคับนิ้ว
 เช่นเดียวกับเสียงค้อ-เร แท้ใช้
 วมกันทำงาน)

ភាពក្ដី ១២ ផែន មីន (៧ ឆ្នាំ)

ភាពក្ដី ១៣ ផែន មីន (៨ ឆ្នាំ)

ภาพที่ ๑๐ เติง แก (ซ้าย)

ภาพที่ ๑๑ . เติง ชือ (ขวา)

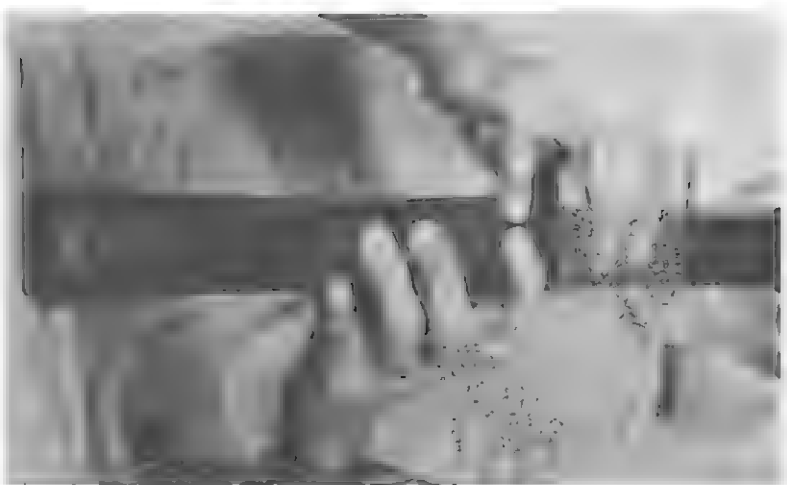

ภาพที่ ๘ เลี้ยง แะ (ม)

ปี ๐๐ (ชอล-ม)

ภาพที่ ๙ เลี้ยง ค.อ (ล)

ภาพที่ ๖ เสาชิงช้า (เร)

ภาพที่ ๗ เสาชิงช้า (เร)

ภาพที่ ๑๔ เที่ยง ทอ (ลา)

ภาพที่ ๑๕ เที่ยง ทอ (ชอล)

ภาพที่ ๑๖ เสียง แก่ (ฟ้า)

ภาพที่ ๑๗ เสียง คีอ (ขลุ่ย)

ภาพที่ ๑๘ เสียง ทอสีดอก (ลา+ลา)

ภาพที่ ๑๙ เสียง ก้อย (ลา+เว)
และต้องมีการเปิดคนวชนะสมกัน

เสียงและนิ้วเบองกันนั้น ผู้ที่ประสงค์จะเป่าปี่ก็ จะต้องฝึกจนเกิดความช่ำชอง แล้วจึงเรียนในขั้นต่อไป การฝึกกระบายลมไปทั่ว เสียงที่กระบายลมได้ง่ายที่สุด ก็เสียงที่ ๔ และเสียงที่ ๗ ๘ ๙ เมื่อหัดกระบายลมตามเสียงเหล่านี้ได้แล้ว จึงค่อยหัดกระบายลมตามนิ้วและเสียงอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งจะสามารถกระบายลมได้ในทุก ๆ เสียง เมื่อผ่านการฝึกดังกล่าวได้แล้วก็จึงเริ่มเรียนการเป่าเพลงที่เป็นทำนองต่อไป

เพลงที่โบราณจารย์นิยมนำมาเป็นบทฝึกหัด ได้แก่ เพลงที่มีลักษณะกำเนินทำนองง่าย ๆ เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น เพลงไล่ ๒ ชั้น และเพลงไล่ลมไล่ปี่ ๒ ชั้น โดยประพันธ์ทางให้มีลักษณะเป็นเสียงยาว และสั้นสลับกันเป็นช่วง ๆ (เสียงสั้น ๆ นิยมเรียกกันว่า “เก็บ” เพื่อให้ผู้ฝึกหัดใหม่ได้มีโอกาสเป่าเก็บ ทดลอง ระบายลม และเป่าเสียงให้หนึ่ง) เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้ลม นิ้ว ดันปี่ และลิ้นของผู้เป่าเองให้สัมพันธ์กัน

๔. หัดกระบายลม การกระบายลมเป็นลักษณะการเป่าปี่อย่างหนึ่งที่มีกระบวนการ เป็นขั้นก่อน จนสามารถสลับเปลี่ยนลมได้ทุกเวลา โดยลมที่เป่าออกไปไม่ขาดช่วงเลย เริ่มตั้งแต่

๑. เป่าลมตรงจากปอดของตนเอง ออกแรงเป่าประมาณครึ่งหนึ่ง
๒. นำลมที่เหลืออีกครั้งหนึ่ง มาเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้ม
๓. พองแก้มของตนเองออกรับ
๔. ปีกช่องทางเดินลมที่เชื่อมต่อกจากคอด้านใน ลิ้นสำหรับปิดเปิดจะมีอันเดียว เมื่อปีกช่องระหว่างปากไปสู่หลอดลมเข้าสู่ปอดแล้ว ช่องลมจากจมูกเข้าสู่หลอดลมก็จะเปิด ให้หายใจเข้าสู่ปอดทางภายใน

๕. เบ่งกลัมน้ำที่กระพุ้งแก้ม กันลมในปากออกไป
(ช่องที่ลมออกแรงมากต้องทำให้เป็นช่องแคบ ๆ)
๖. ในขณะที่แก้มเริ่มคันลมออก ให้เริ่มหายใจเข้าทางจมูก
๗. เมื่อหายใจ สูดลมเข้าปอดได้แล้ว ก็ปล่อยออกสู่ช่อง
เสริมลมในปากที่กำลังจะหมด โดยเริ่มนำชั้นที่ ๑ มา
ใช้ใหม่ให้ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับ ถ้าปฏิบัติดังนี้ ก็
จะสามารถมีลมเป่าออกทางช่องปากได้ตลอดเวลา ซึ่ง
เรียกว่าวิธีการเหล่านี้ว่า “วิธีระบายลม”

สิ่งที่ควรระวัง คือ ต้องหายใจเข้าปอดด้วยความรวดเร็ว ก่อนที่ลม
ในกระพุ้งแก้มจะหมดลง เพราะถ้าหากหายใจเข้าภายหลังลมในกระพุ้งแก้ม
หมด จะทำให้ลมที่เป่าออกจากปากขาดตอนลง การระบายลมนี้ ผู้เป่าปี่
ทุกคนจะต้องฝึกจนชำนาญ จนระบายลมได้ทุกเสียง และแยกการระบาย
ลมออกจากการทำโน้ตตนเองของเพลงได้ (ขอระบายลม การทำโน้ต
ทำนองเพลงจะต้องไม่หยุดชะงัก)

๘. ฝึกหัดเป่าเพลงเท่ากึ่งฝึกบู้ ๒ ชั้น และ ๓ ชั้น

สำหรับเพลงแรกในการฝึกหัดนั้น คุณครูเทียบ ดนยาขทอง กำหนด
ให้ผู้เริ่มหัดเป่าปี่ทุกคน เริ่มฝึกด้วยเพลงเท่ากึ่งฝึกบู้ก่อน เพราะเพลงนี้
จะช่วยให้ผู้เรียนรู้อย่างกว้างขวางได้ดีกว่าเพลงอื่น ๆ จากเหตุผลดังนี้

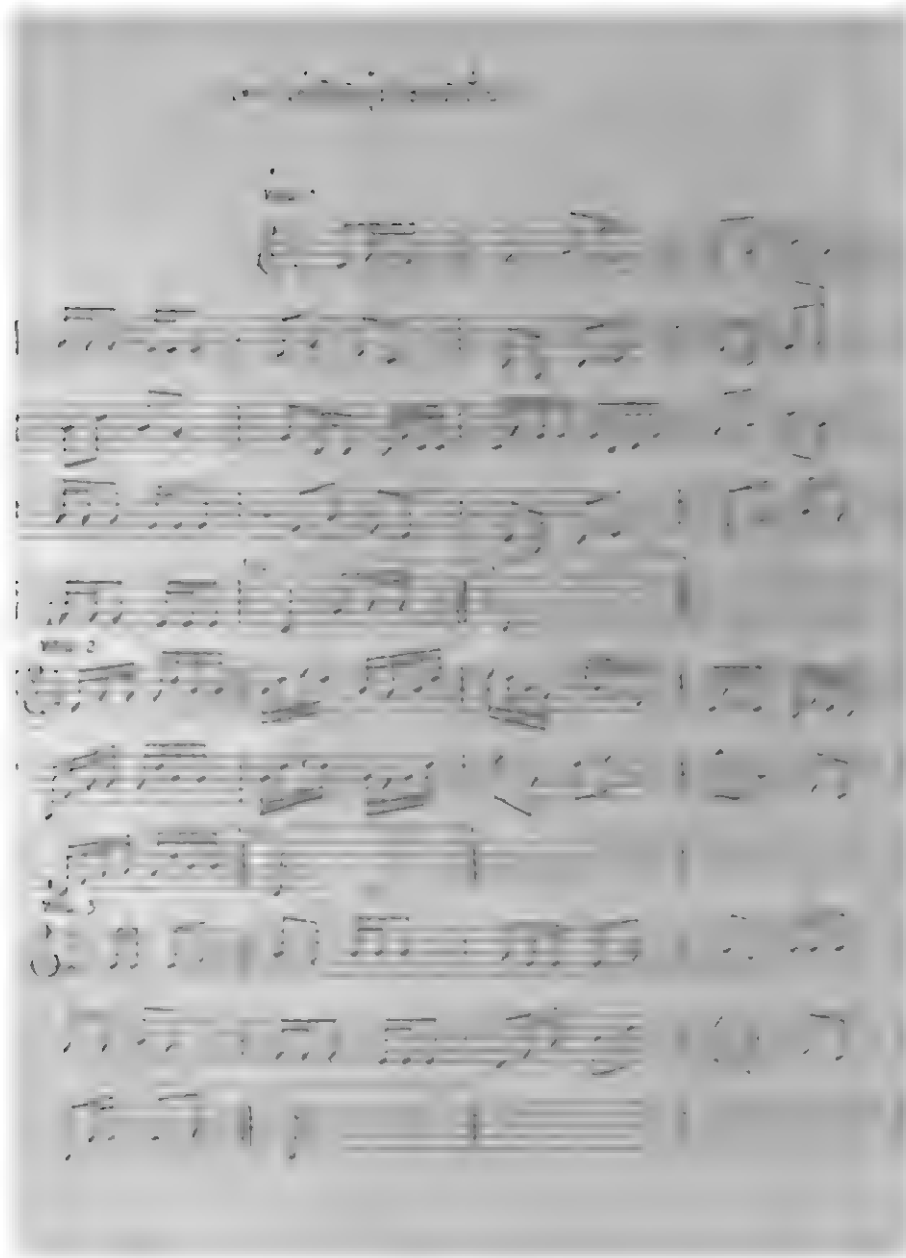
๑. เพลงเก้ากินผักบุ้ง เป็นเพลงที่ฝึกหัดการแจกนิ้วให้กว้างขวาง ทั้งเสียงแหลมเสียงตรง และเสียงต่ำ

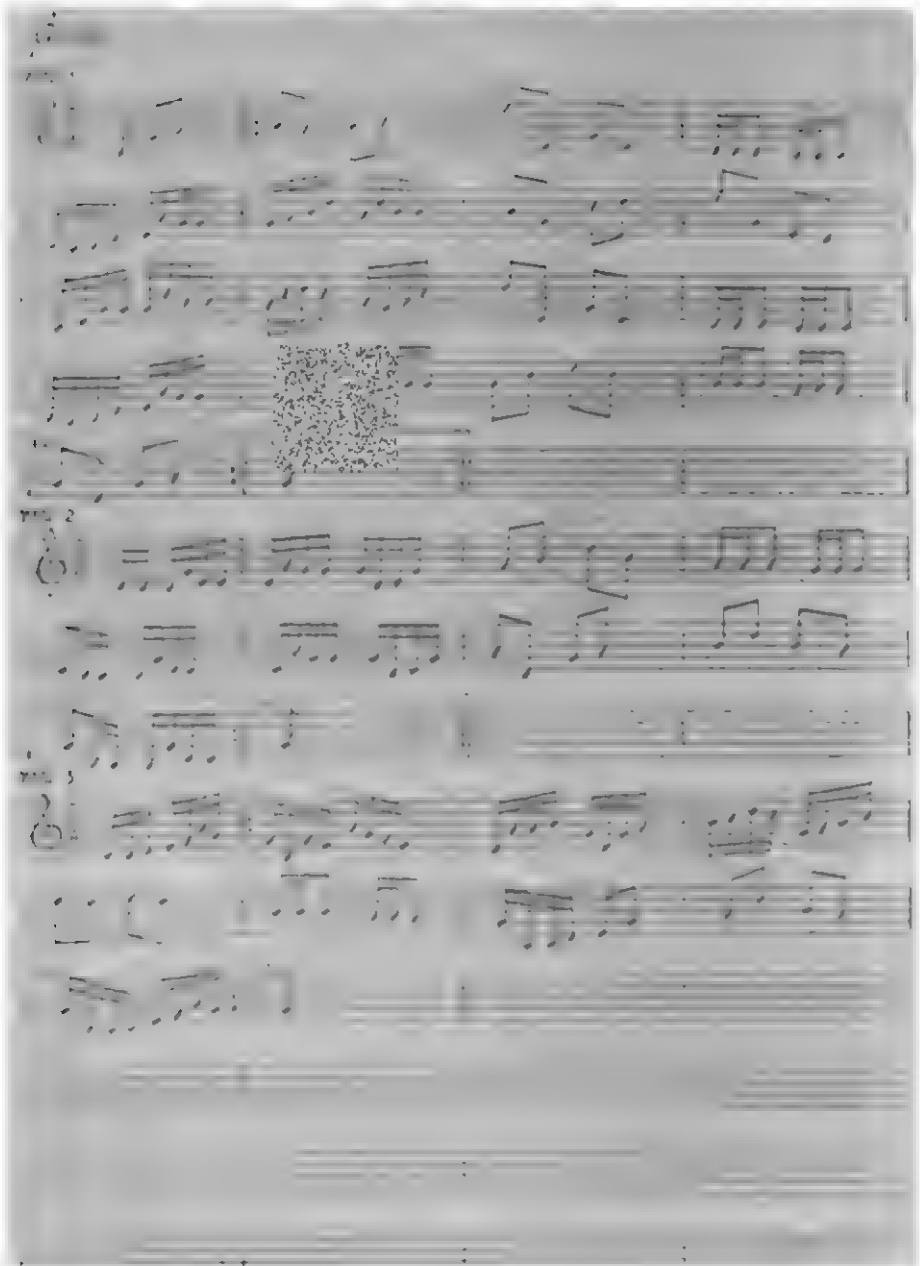
๒. ประดิษฐ์ทำนองให้มีเสียงสั้น และยาวได้ง่าย

๓. เพลงนี้มี ๓ ท่อน แต่ละท่อนมีความยาวไม่มาก ทำให้สะดวก ในการจดจำ

๔. เพลงเก้ากินผักบุ้ง สามารถเปลี่ยนระดับเสียงจากเสียงโนเป็น เสียงนอกได้ง่าย โดยฝึกให้รู้เข้าใจรู้จักการใช้นิ้วและกำหนดทำนองเป็นอีก แนวหนึ่ง เพราะเมื่อเปลี่ยนระดับเสียงการทำนองที่เคยสะดวกในทาง โนจะสะดวกในทาง นอก ผู้สอนจะหาทางแก้อุปสรรคเหล่านั้นให้ผู้เรียนได้เห็น และปฏิบัติเป็นตัวอย่าง เพื่อผู้เรียนแนวทางนำไปใช้ในโอกาสต่อไป หากการ กำหนดทำนองของโนในทางอื่น ๆ เกิดอุปสรรคก็จะช่วยตัวเองได้.

เพลงเตาถนนผกษุณ

ก. เครื่องมือสำหรับการฝึกหัด และการบรรเลง

อุปกรณ์สำคัญ คือ เล่าปี และลั่นปี สำหรับเล่าปีนั้นตามปกติทำด้วยไม้แก่น เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พะยุงและงาช้าง เป็นต้น ผู้เรียนเล่าปีจะต้องรู้จักชื่อส่วนต่างๆ ของปี อันเป็นศัพท์เฉพาะ เล่าปีนั้นมักจะทำมาสำเร็จรูปแล้ว ส่วนลั่นปีนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่ง ที่ผู้เรียนเล่าปีจะต้องรู้จักสร้างขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องใช้วิธีเรียนรู้ด้วยการฝึกหัดเป็นเวลานานพอสมควร

วิธีสร้างลั่นปี

ลั่นปีเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่

๑. กำพวด (ทำด้วยโลหะ เชื่อมหรือบัดกรีให้เป็นหลอด)
๒. ใบทาล
๓. เชือกผูกลั่นปี

ส่วนประกอบทั้ง ๓ นี้ จะต้องมีความพอดี ส่วนลูกต้อง ประกอบกับเล่าปีที่มีคุณภาพ (ปีใน) และผู้เล่าที่มีความชำนาญ จึงจะสามารถบันดาลให้เป็นเสียงทั้ง ๒๔ เสียงได้

การสร้างลั่นปี เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตละเอียดอ่อน ผู้สร้างจะต้องมีความรู้ความสามารถ พิจารณาสวนประกอบทั้ง ๓ ใ้ความีคุณภาพดีพอที่จะนำไปใช้ได้หรือไม่ เช่นความหนา บาง กว้าง แคบ สั้น ยาวของ

ถ้าพวก ความอ่อนแก่ของใบตาล ความเล็ก ใหญ่ อ่อน และแข็ง
ของเชือก สิ่งเหล่านี้จะต้องได้ขนาดพอเหมาะทั้งสิ้น (ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้
ควรได้รับการแนะนำจากครูโดยเฉพาะ)

ขั้นตอนของการตัดลั่นปี เริ่มตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ใ
การสร้าง หรือทักลั่นปี (ลั่นปีใน) สิ่งที่ต้องรู้เตรียมคือ

๑. แก้ว หรือขันสำหรับใส่น้ำ
๒. ไม้ฉนวน สำหรับไว้เป็นแกน ช่วยไม่ให้ใบตาลฉีก
และไม่ได้ทำพวงยุบหรือชำรุด ทำด้วยไม้ เหลาให้
เรียวจากใหญ่ไปหาเล็ก)

ภาพที่ ๒๒ ใบตาลที่ใช้ทำลั่นปี

อุปกรณ์การทำล้นปี

ภาพที่ ๒๓ เครื่องมือทำล้นปี จากซ้ายไปขวา ไม้ฉนวน มีดตัดล้นปี
เชือกผูกล้นปี และกำพอก

ภาพที่ ๒๔ เครื่องมือทำล้นปี จากซ้ายไปขวา แก้วน้ำแช่ใบตาล ใบตาล
และกลักใส่ล้นปี

๓. กำพวด

๔. ใบตาล

๕. เชือกสำหรับมัดใบตาล (ใหญ่ประมาณเท่ารูปลายกำพวด)

๖. มีด สำหรับตัดใบตาล (ปลายต้องเล็กและคม)

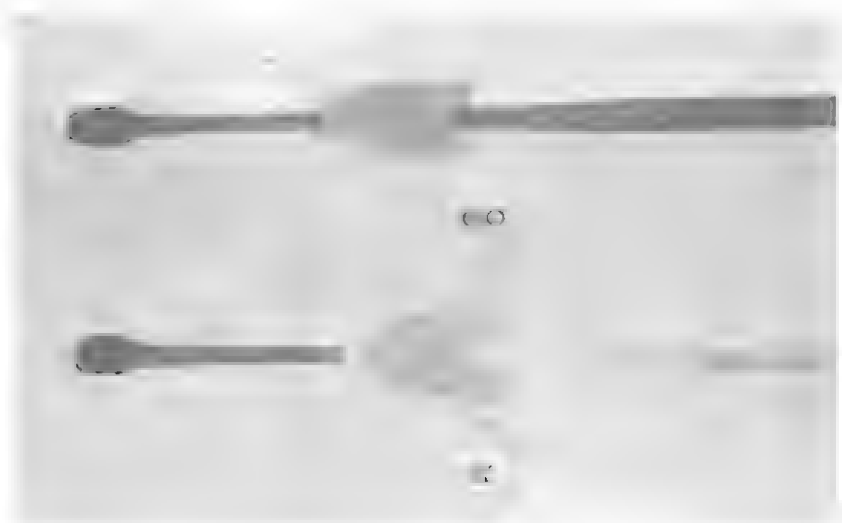
ขั้นแรกเริ่มจากการเลือกใบตาลที่ได้ขนาด (ไม่หนาและบางจนเกินไป) แฉ่งในภาชนะที่ใส่น้ำไว้พร้อมแล้ว ทิ้งไว้นานพอประมาณ (กะว่าพับใบตาลแล้วไม่หัก) ใช้ไม้ฉนวนรีดใบตาลให้มีความอ่อนตัว ใบตาลที่ใช้ี้มีความกว้างประมาณ ๒.๕ ซม. และยาวประมาณ ๑๒ ซม. พับเป็น ๔ ส่วนเท่า ๆ กัน ดำเนินตามลำดับดังปรากฏในภาพที่ ๒๕ และ ๒๖

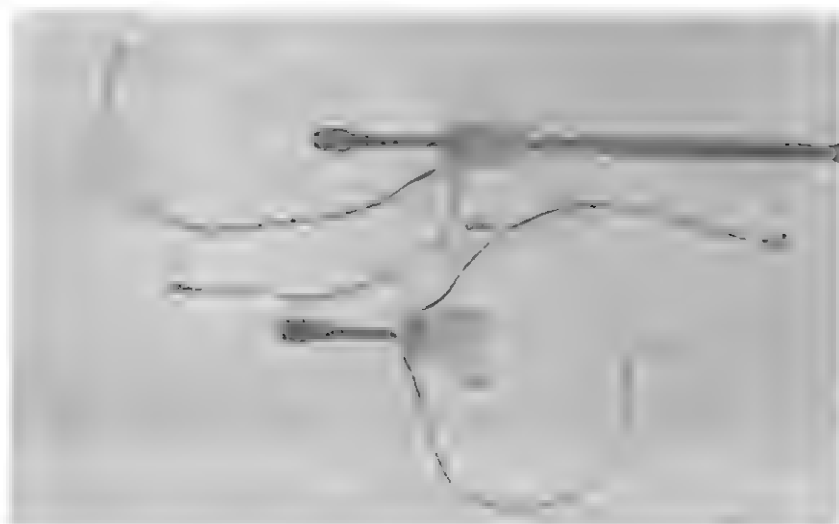
ภาพที่ ๒๕ วิธีพับใบตาลทำล้นปี ลำดับที่ ๑ ถึงที่ ๔

ภาพที่ ๒๖ วิธีหีบใบตาลทำถังปี ลำกับที่ ๔ ถึงลำกับที่ ๕

ภาพที่ ๒๗ แสดงการใช้ไม้ฉนวนเป็นแกน เพื่อสอดใบตาลที่หีบแล้วให้
ให้กะเข้เข้าที่ลำกับปี เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรัดคอใบตาล
ด้วยเชือก ซึ่งคว้นเตรียมไว้แล้ว

ภาพที่ ๒๘ แสดงวิธีรัดคอใบตาลด้วยเชือกขี้ และตำแหน่งของเงื่อนตะกรุดเบ็ด

ภาพที่ ๒๙ แสดงการแทงเส้นเอ็นสุดท้าย โดยวิธีเจียนใบตาลให้เป็นรูปเล็บนิ้วมือ

เสร็จแล้วก็จะไล่ลงไปตามที่ต้องการ ส่วนล้นปีจะมีคุณภาพดีเพียงใด
นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญของผู้สร้าง

ล้นปีที่มีเสียงพอกนั้น กำหนดไม่ได้ว่าจะต้องมีความสั้นยาว แบน
หรือกว้างเท่าใด เพราะขึ้นอยู่กับความหนาของใบทาส จะได้ช่วยการตัดไป
พลาง ทดลองไปพลาง เมื่อไล่เสียงตามที่ต้องการแล้วก็หยุคเพียงเท่านั้น

ขนาดของล้นปีแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน พิจารณากาขนาดของปี
ปีที่มีขนาดใหญ่ ล้นปีจะต้องใหญ่ ปีที่มีขนาดเล็ก ก็จะต้องเล็กตามไปด้วย

การศึกษาเกี่ยวกับวิธีคลี่ล้นปีนั้น ผู้เขียนได้พิจารณาเป็นขั้นตอน
และควรได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากครูผู้สอน จะทำให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น

สิ่งต่าง ๆ ที่ให้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นหลักและวิธีการฝึกหัดเบ้าปี
ซึ่งผ่านการศึกษาและทดลองว่าเป็นแนวทางที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน ผู้ที่
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและฝึกจนเกิดความชำนาญนั้นนับได้ว่า เป็นผู้ที่มีพื้นฐาน
ดี เหมาะที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในระดับต่อไป จนถึงขั้นสูงสุด และ
สามารถที่จะรักษามาตรฐานของคนกรีไทย อันเป็นมรดกตกทอดไว้ได้
กราบชวักลปาวสาน.

บุญช่วย โสวัตร

วิทยาลัยนาฏศิลป์

บทส่งท้าย

บันทึกจากคำพูดของครูเหียบ

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานร่วมครึ่งศตวรรษ ที่ครูเหียบ กองลา-
ทอง เป็นครูสอนดนตรีไทยมา ท่านได้กล่าวข้อความต่าง ๆ ไว้ในโอกาส
ต่าง ๆ เท่าที่ศิษย์ของท่านจำได้นั้น เราได้นำมาประมวลไว้ดังต่อไปนี้

๑. เรื่องใบตาล ใบตาลมิใช่ว่าเป็นใบตาลแล้ว จะทำล้นปีก็ได้ก็เสมอไป
ใบตาลสำหรับล้นปีก็ก๊ กวรมีลักษณะดังนี้
- กวรเห็นกันกลางคืนในที่แสงสว่างน้อยและ
ความชุ่มชื้น
 - ใบที่จะนำมาทำล้นปี ต้องแก่จัด แต่ไม่ใช่
แห้งกายหรือแก่จนผุ
 - ผิวใบตาลต้องเรียบ สม่ำเสมอ ถ้าหากว่า
กวรมีความหนาเสมอกัน
 - ผิวใบตาลต้องมีเส้นที่ละเอียด เรียบเรียบ
ใช้ไม่ได้
 - ถ้าจะล้นปีมธฤ ให้ใช้ใบตาลส่วนโคน
เพราะหนาเหมาะกับเสียงทุ้มของปีมธฤ ส่วน
กลางของใบ ใช้กับปีโน และส่วนปลายของ
ใบใช้กับปีชวา เพราะบางมากเหมาะกับเสียง
แหลมของปีชวา

— มีคที่จะตัดใบตาลต้องคมมาก และมือต้อง
เที่ยง

— เกษใบตาลที่ตัดสิ้นปีแล้วห้ามทิ้งถึงระยะ หรือ
ปล่อยให้ตกเกลื่อนกลาด ควรเก็บไปทิ้งที่
โคนต้นไม้ เพราะใบตาลให้คุณค่าแก่ผู้เบ้าปี

๒. เรื่องสิ้นปี

— เมื่อเสร็จจากการเบ้าปีแล้ว ... ระกั้งออกสิ้น
ปีแล้วได้ ... เพราะ ...
ลูกพี่และลูกน้อง ...

— ถ้ามีลูกพี่ ... ใบตาล ...
แก ...

— เวลาที่ตอน ... ใบ ...
ใน เอาที่ละเอียดไว้ก้านนอก เพราะผิวก้าน
ที่ละเอียดของใบตาลจะทนลม ทนน้ำลายใน
ปากได้นาน ถ้าพับเอาใบตาลก้านหยาบออก
ข้างนอก จะใช้ไม้ทนต์และสิ้นปีจะบานออก
เหมือนตัวปากอ้า ใช้ไม่ถึก

— ถ้าไม่แน่ใจว่าใบตาลก้านไหนหยาบ ก้านไหน
ละเอียด ให้เอาไปตากน้ำค้างให้ชื้น แล้วลอง
หักดู ก้านที่เปราะเป็นก้านหยาบ เอาไว้

เป่าปี่ เพราะอาหารจะลงไปแน่นท้องทำให้
ลมปี่น้อยลงและกำลังไม่ดี

— รับประทานอาหารแล้ว ต้องบ้วนปากล้าง
ปาก เพราะเศษอาหารอาจหลุกเข้าไปทำให้
ลิ้นปี่ช้ำชองได้

-- กระท้อนที่มีปัญหา นำรับประทานนั้น ต้อง
ห้ามสำหรับคนเป่าปี่ เพราะปี่กระท้อนมัก
จะเข้าไปอุดลิ้นปี่ได้เวลาเป่า

๔. เรื่องบลู่

— บลู่ที่ดีที่สุดคือ บลู่ไม้ เพราะมีความเป็น
ธรรมชาติดี มีความยืดหยุ่นดี

— ห้ามเป่าบลู่เสียงสูงมากเกินไป คือห้ามกิน
เสียง มี ในทางแหบ ยกเว้นในเพลงเดี่ยว
บางเพลง เช่น กราวโน

— การจับบลู่ นั้น โปราณแนะนำให้ใช้มือขวาอยู่
บน มือซ้ายอยู่ล่าง เพราะคนส่วนมากถนัด
ขวา มือขวา (บน) ใช้นิ้วมากกว่ามือซ้าย
(ล่าง) แต่ถ้าเป็นคนถนัดซ้าย จะเอามือซ้าย
ไว้บน าก็ว่าไม่เป็นไร

— บลู่ที่ทั้งไว้นาน ไม่นำมาเป่าเสียงบ้างจะแห้ง
จากของบลู่จะเหี่ยว ทำให้เกิดเสียง “ว๊ว”
และกินลมมาก เครื่องดนตรีทุกอย่างจะต้อง

- นำมาเล่นบ่อยๆ จึงจะดี ที่ทั้งคน ที่ทั้งเครื่อง
เพราะได้คุณ徳รักษา คนก็ได้ฝึกปรืออยู่เสมอ
- การชงักสมเวลาเป่าลู่ย่นั้น ถ้าหัดใหม่ๆ ยัง
ไม่ชำนาญ อาจจะให้เพลงกระตุกไม่น่าฟัง
การหยุดชงักครั้งละสั้นๆ น้อย ทำให้ลู่ลั่น
ฟังขึ้น ถ้าทำเป็น
 - อย่าครั่นลมมากเกินไป ทุกเสียงที่เป่า ควร
ใช้เสียงครั่นตามอารมณ์ของเพลงเท่านั้น ครั่น
มากเกินไปก็น่าเกลียด
 - แต่งกายให้สุภาพ ถอดรองเท้าทั้งแต่เข้าเขต
โบสถ์มา ถ้าทำได้จะดีนัก

“ความกตัญญูรู้คุณคน ทำให้ไม่อัปมงคลตลอดชีวิต”

เจ้าภาพ

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน

ที่มีน้ำใจช่วยเหลือ

และ

มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ

ของผู้วายชนม์

พิมพ์ที่โรงพิมพ์เลียงเชียง เลขที่ 223 ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพฯ ๖๒
นายสุชนันต์ จงพิพัฒน์ยัง ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 2525 โทร. 2238979

